DASL11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN CINEMA E AUDIOVISIVI

Insegnamento	CINEMATOGRAFIA 1
Codice settore disciplinare	ABTEC 43
Docente	LORENZO CORVINO
Anno di corso	1
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	8
Propedeuticità	CINEMATOGRAFIA 1 è un esame propedeutico, pertanto deve essere sostenuto nell'anno accademico precedente a quello di CINEMATOGRAFIA 2
Obiettivi formativi	Durante il corso lo studente potrà entrare in contatto con il modus operandi del fare cinema in Italia e in Europa oggi. Un corso intensivo che porta il partecipante a confrontarsi sin da subito con tutte quelle figure professionali con cui si troverà ad interagire nel tempo e nella creazione, poiché il cinema è un ambito dello scibile umano unico per quattro ragioni: - è una forma d'arte collettiva; - è una forma d'arte che mescola artigianato e industria; - è una forma d'arte in continua evoluzione tecnica e tecnologica; - è una forma d'arte in continuo dialogo con il progresso della storia dell'uomo. Chi segue questo corso vive un'esperienza intensiva e sarà portato a realizzare quanto le proprie attitudini sono spendibili in questo settore, quanto un interesse o qualche esperienza già avuta possono essere la premessa di una carriera professionale prima ancora che artistica. Questo corso è un viaggio strategico, che attraverso la simulazione dell'arco realizzativo di un'opera audiovisiva, crea la stessa esperienza immersiva che rende la produzione di un film una circostanza extra quotidiana.

Contenuti del corso	Le lezioni verteranno sui seguenti argomenti: - I mestieri del cinema (2 lezioni) - La Filiera cinematografica: Sviluppo in 5 fasi (2 lezioni) - La Filiera cinematografica: Preproduzione in 7 fasi (2 lezioni) - La Filiera cinematografica: Produzione in 2 fasi (2 lezioni) - La Filiera cinematografica: Postproduzione in 8 fasi (2 lezioni) - La Filiera cinematografica: Distribuzione in 5 fasi (2 lezioni) - Line Producer e Unit Production Manager (2 lezioni) - First Assistant Director e Casting Director (2 lezioni) - Second Assistant Director e Second Second Assistant Director (2 lezioni) - Production Coordinator e Script Supervisor (2 lezioni) - Laboratori di preproduzione propedeutici alla realizzazione degli elaborati audio video (5 lezioni)
Metodologia didattica	Lezioni frontali. Esercitazioni pratiche anche in co-conduzione con altri docenti del biennio. Incontri in conference call con professionisti del settore per Q&A. In caso di assenza giustificata lo studente deve produrre documentazione relativa da sottoporre alla direzione

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Programma Cinematografia e Conoscenza aspettative degli Allievi
	UD 2	Una scelta di vita e rapporto tra Qualità Tempistiche Costi
	UD 3	Establishment Italiano (Conoscere i nomi per sapersi muovere nel Settore)
	UD 4	Gerarchie e Componenti Troupe e CV
	UD 5	Production Coordinator e OSM (Casistiche)
	UD 6	Casting Auditions
	UD 7	Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Troupe
	UD 8	Legge Cinema del 14 novembre 2016 n. 220
	UD 9	Call Sheet (ODG)
	UD 10	Condotta e comportamenti sul Set
	UD 11	Project Management
	UD 12	Reparto Regia e Reparto Produzione

	UD 13	La Filiera: Fasi da 1 a 5 (Sviluppo)
	UD 14	La Filiera: Fasi da 6 a 12 (Preproduzione)
	UD 15	La Filiera: Fasi da 13 a 14 (Produzione)
	UD 16	La Filiera: Fasi da 15 a 22 (Postproduzione)
	UD 17	La Filiera: Fasi da 23 a 27 (Distribuzione)
	UD 18	Workflow & Fonti di Approvigionamento
	UD 19	Assegnazione esercizio scrittura con paletti (Keywords)
	UD 20	Realizzazione esercizio scrittura con paletti (Keywords)
	UD 21	Esercitazioni e Laboratori e Trasferte
	UD 22	Esercitazioni e Laboratori e Trasferte
	UD 23	Esercitazioni e Laboratori e Trasferte
	UD 24	Esercitazioni e Laboratori e Trasferte

Bibliografia di riferimento	I seguenti testi sono da considerarsi a titolo di suggerimento quali letture esegetiche: - Il cinema secondo Hitchcock (François Truffaut, Il Saggiatore, 2014) - Manuale del film (Gianni Rondolino & Dario Tomasi, Utet, 2018) - Save the Cat (Blake Snyder, Omero, 2014) - Il cinema e l'arte del montaggio (Michael Ondaatje, Garzanti, 2019) - Accanto al regista (Francesca Scanu, Audino, 2019) Verrà fornito un link Dropbox costantemente aggiornato in cui saranno inserite slide e dispense delle lezioni che fungeranno da base per la prova d'esame
Modalità esame finale	Alla fine del corso annuale lo studente verrà valutato tramite prova orale. A ciascuno studente verranno sottoposte domande che il docente effettuerà sulla base dei contenuti affrontati durante il corso.
Software/s richiesto/i	

Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	L'attrezzatura comprende quanto occorre per portare a compimento un'opera audiovisiva; dal camera department al sound device, si props e costumi fino all'editing audio video finale
Incontri o uscite previste.	Sono previste trasferte a Roma presso Teatri di posa, Set e Laboratori di post-produzione audio e video, ed incontri con professionisti all'opera.

I seguenti 100 film sono da considerarsi capisaldi validi per tutti e tre i corsi del biennio, Regia I, Cinematografia I, Cinematografia II. Durante le lezioni saranno segnalate altre opere. Si consiglia la versione originale sottotitolata in caso di film non in lingua italiana, tuttavia è ugualmente consentita la visione nella versione italiana:

- Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, 1920)
- Bronenosets Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 1925)
- Metropolis (Fritz, Lang, 1927)
- Sunrise (F.W. Murnau, 1927)
- The Cameraman (Edward Sedgwick, 1928)
- The Crowd (King Vidor, 1928)
- M (Fritz Lang, 1931)
- L'Atalante (Jean Vigo, 1934)
- Modern Times (Charlie Chaplin, 1936)
- Stagecoach (John Ford, 1939)
- Fantasia (AA. VV., 1940)
- Citizen Kane (Orson Welles, 1941)
- Hellzapoppin' (H.C. Potter, 1941)
- The Maltese Falcon (John Huston, 1941)
- Shadow of a Doubt (Alfred Hitchcock, 1943)
- Double Indemnity (Billy Wilder, 1944)
- Roma città aperta (Roberto Rossellini, 1945)
- Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948)
- Sunset Blvd. (Billy Wilder, 1950)
- Tôkyô monogatari (Yasujirô Ozu, 1953)
- Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954)
- Shichinin no samurai (Akira Kurosawa, 1954)
- Rebel Without a Cause (Nicholas Rsy, 1955)
- Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)
- The Night of the Hunter (Charles Laughton, 1955)
- The Searchers (John Ford, 1956)
- Written on the Wind (Douglas Sirk, 1956)
- 12 Angry Men (Sidney Lumet, 1957)
- Ascenseur pour l'échafaud (Luis Malle, 1958)
- Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958)
- Apur Sansar (Satyajit Ray, 1959)
- Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, 1959)
- Imitation of Life (Douglas Sirk, 1959)
- Suddenly, Last Summer (Joseph L. Mankiewicz, 1959)
- À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1960)
- L'avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)
- Psycho (Alfred Hitchcock, 1960)
- El ángel exterminador (Luis Buñuel, 1962)
- Ivanovo detstvo (Andrei Tarkovsky, 1962)

- Jules et Jim (François Truffaut, 1962)
- 8 1/2 (Federico Fellini, 1963)
- Le mépris (Jean-Luc Godard, 1963)
- Soy Cuba (Mikhail Kalatozov, 1964)
- Pierrot le Fou (Jean-Luc Godard, 1965)
- Blow-Up (Michelangelo Antonioni, 1966)
- Persona (Ingmar Bergman, 1966)
- Playtime (Jacques Tati, 1967)
- 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968)
- Rosemary's Baby (Roman Polanski, 1968)
- Easy Rider (Dennis Hopper, 1969)
- Straw Dogs (Sam Peckinpah, 1971)
- Viskningar och rop (Ingmar Bergman, 1972)
- Fontane Effi Briest (Rainer Werner Fassbinder, 1974)
- Jaws (Steven Spielberg, 1975)
- Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976)
- Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979)
- The Shining (Stanley Kubrick, 1980)
- Blade Runner (Ridley Scott, 1982)
- Once Upon a Time in America (Sergio Leone, 1984)
- Der Himmel über Berlin (Wim Wenders, 1987)
- Dà hóng denglong gaogao guà (Zhang Yimou, 1991)
- The Silence of the Lambs (Jonathsn Demme, 1991)
- Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)
- Ai qing wan sui (Tsai Ming-liang, 1994)
- Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994)
- Underground (Emir Kusturica, 1995)
- Fargo (Joel & Ethan Coen, 1996)
- Hana-bi (Takeshi Kitano, 1997)
- Titanic (James Cameron, 1997)
- Saving Private Ryan (Steven Spielberg 1998)
- The Thin Red Line (Terrence Malick, 1998)
- The Truman Show (Peter Weir, 1998)
- American Beauty (Sam Mendes, 1999)
- Fight Club (David Fincher, 1999)
- Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999)
- The Blair Witch Project (Daniel Myrick & Eduardo Sánchez, 1999)
- The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999)
- The Straight Story (David Lynch, 1999)
- Dancer in the Dark (Lars Von Trier, 2000)
- Fa yeung nin wah (Wong Kar-Wai, 2000)
- 25th Hour (Spike Lee, 2002)
- Russkiy kovcheg (Alexandr Sokurov, 2002)
- Bom Yeoareum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom (Kim Ki-duk, 2003)
- Dogville (Lars Von Trier. 2003)
- Les triplettes de Belleville (Sylvain Chomet, 2003)
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)
- The Village (M. Night Shyamalan, 2004)
- L'enfant (jean-Pierre & Luc Dardenne, 2005)
- Match Point (Woody Allen, 2005)
- There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)
- Zodiac (David Fincher, 2007)
- Enter the Void (Gaspar Noé, 2008)
- Gomorra (Matteo Garrone, 2008)
- Das weiße Band (Michael Haneke, 2009)
- 127 Hours (Danny Boyle, 2010)
- Mommy (Xavier Dolan, 2014)

- Plemya (Myroslav Slaboshpytskyi, 2014)
- Mad Max: Fury Road (George Miller, 2015)
- Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
- Gisaengchung (Bong Joon Ho, 2019)